

职业教育·综合素质培养系列读本

艺术 美育

● 李根山 主编

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

配电子课件

职业教育·综合素质培养系列读本

艺 术 美 育

主 编 李根山

副主编 郝 敏 郭华东

参 编 王永发 贾晓东 赵 勇 周卫忠

主 审 赵建彬

机 械 工 业 出 版 社

本书包含了艺术美学原理、音乐艺术审美、舞蹈艺术审美、绘画艺术审美、摄影艺术审美、影视艺术审美共六方面的内容。本书对美学理论、审美方法等作了全面而系统的论述,体系新颖实用,表述浅易,实例丰富,并且结合了电脑网络视频的引导。通过本书的学习,读者既可学到艺术美学知识,又能提高音乐、舞蹈、绘画、摄影、影视方面的艺术欣赏能力。

本书适宜作为大中专院校非艺术类专业学生艺术美育课教材,也可作为广大青少年学习艺术美学知识、提高自身审美水平和艺术修养的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

艺术美育/李根山主编. —北京:机械工业出版社, 2010.8

(职业教育·综合素质培养系列读本)

ISBN 978-7-111-31682-4

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术—美育—职业教育—教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第170150号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:宋 华 封面设计:马精明 责任印制:乔 宇

北京瑞德印刷有限公司印刷(三河市胜利装订)装订)

2010年10月第1版第1次印刷

170mm×227mm·11.75印张·2插页·144千字

0001—3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-31682-4

定价:20.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821

封面无防伪标均为盗版

前 言

美育是党的教育方针的重要组成部分，是对青少年进行全面素质教育的重要内容。这是因为，美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用，这是其他教育无法替代的。

艺术美育是指通过艺术教育的手段所实施的美育，是实施美育的主要途径。这是因为：首先，艺术美育所凭借的手段是不同于自然美、社会美的艺术美。这种艺术美具体地表现在艺术作品上，而艺术品本身是艺术家创造性劳动的产物，是美的物化形态，它通过艺术家灵悟的眼光，把现实中朦胧含混、不甚显露的美发掘出来，帮助人们认清什么是真正的美和丑。可以说，艺术美是人类高尚情感的结晶，它比自然美和社会美具有更高的美的层次。其次，艺术美育具有一种动人心弦的神奇魅力和巨大的感染力。艺术品具有形象性与情感性高度统一的特点，在具体的、个别的、可感的形象性之中，渗透着艺术家的强烈情感，较之一般的生活形象更易对人们产生巨大的情感触动效果。再次，艺术美育的特点是寓教于乐，具有娱耳悦目、怡情养性的功能。它能使人们在艺术的欣赏和创造过程中既得到理智的满足和情感的陶冶，又得到创造的愉悦，从而在自愿的审美活动中不知不觉地受到教育。所以，与其他形态的美育相比，艺术美育对人的素质教育更直接、更集中。无数伟大人物的成才道路表明：在形成完美人格并达到全面发展的过程中，艺术美育是必不可少的，他们从小受到良好的艺术美育教育，是其创造才能获得

超群发展的重要原因之一。

1994年，原国家教委发布了《学校艺术教育工作条例（草案）》，指出：“学校艺术教育是实现美育的主要内容和途径。它的基本任务是：培养学生健康的审美情趣和审美能力；陶冶学生高尚的审美情操；使学生掌握艺术的基本知识和技能；全面提高学生素质，促进学生身心的和谐发展。”2002年，教育部又印发了《全国学校艺术教育发展规划（2001—2010年）》，规划中要求：“高等学校要结合本校的实际，努力创造条件，开设各种艺术类选修和限定性选修课程，满足学生的不同需求。要重视和加强高校艺术教育的管理和研究，逐步使艺术课教学规范化，不断提高教学质量。力争经过3~5年时间，推出一批质量较高、特色鲜明的艺术类课程。”“缺乏艺术教育的教育是不完全的教育。”因而，为了完善教育结构、提高素质教学水平，各级各类学校对于艺术美育的探究和践行热情空前高涨。

《艺术美育》一书的构想就是基于以上思考，一方面为了贯彻党的关于全面推进素质教育的方针，提高大中专学生，特别是以工科为主的大中专学生的全面素质，适应现代社会发展的需要。另一方面也是为美学和艺术爱好者，以及广大青年提供一本介绍如何进行艺术欣赏的通俗读物。为了有效提高青年学生的审美鉴赏力，编者在本书中着重选取艺术的部分主要门类作为实施美育的手段，共分六章内容加以介绍、赏析，融知识性、理论性、思想性和趣味性于一体，寓教于美、寓教于乐，并且结合计算机网络，将重点视听注明网站地址，以便读者搜寻。本书以努力实现马克思所说的“创造出能够懂得艺术和欣赏美的大众”的审美理想为目标，希望能够为读者在探寻艺术美的路途中作出必要的指引。

本书的学时分配建议如下：

讲 次	课 程 内 容	学 时 数			
		合 计	讲 授	视 听	机 动
1	第一章 第一节：什么是艺术美；第二节：艺术美的特征 第三节：艺术美的审美功能 第四节：艺术美的审美指导	2	1	1	
2		2	2		
3		2	2		
4	第二章 第一节：什么是音乐；第二节：音乐的分类 第三节：音乐的表现要素 第三节：音乐的表现要素 第四节：音乐的美学特征 第五节：如何欣赏音乐 第六节：中国音乐欣赏 第七节：外国音乐欣赏 第八节：通俗音乐欣赏	2	1	1	
5		2	1	1	
6		2	1	1	
7		2	2		
8		2	1	1	
9		2		2	
10		2		2	
11		2		2	
12	第三章 第一节：什么是舞蹈；第二节：舞蹈的分类 第三节：舞蹈的美学特征 第四节：如何欣赏舞蹈（上半部分） 第四节：如何欣赏舞蹈（下半部分） 第五节：中国民族民间舞蹈欣赏 第六节：现代舞蹈欣赏	2	1	1	
13		2	2		
14		2	1	1	
15		2	1	1	
16		2		2	
17		2		2	
18	第四章 第一节：什么是绘画；第二节：绘画的种类和特点 第三节：绘画的美学特征 第四节：如何欣赏绘画 第五节：中国画欣赏 第六节：油画欣赏	2	1	1	
19		2	2		
20		2	1	1	
21		2		2	
22		2		2	
23	第五章 第一节：什么是摄影；第二节：摄影的分类 第三节：摄影的美学特征 第四节：如何欣赏摄影 第五节：摄影作品赏析	2	1	1	
24		2	2		
25		2	1	1	
26		2		2	
27	第六章 第一节：什么是影视；第二节：影视的分类 第三节：影视的美学特征 第四节：如何欣赏影视作品 第五节：影视佳作欣赏	2	1	1	
28		2	2		
29		2	1	1	
30		2		2	
机 动					
总 计		60	28	32	

本书由李根山任主编，郝敏、郭华东任副主编，赵建彬任主审。本书的编写分工如下：

前言、第一章：李根山、周卫忠；

第二章：王永发；

第三章：郝 敏；

第四章：贾晓东；

第五章：郭华东；

第六章：赵 勇。

在本书的编写过程中，得到了河北机电职业技术学院只海平教授、尹登海教授的指导和帮助，在此向他们表示诚挚的谢意。

由于编撰的时间短，以及编者的水平所限，书中难免有疏漏和不足之处，敬请广大专家、读者多提宝贵意见，我们表示衷心的感谢。

编 者

目 录

前言

第一章 艺术美学原理	1
第一节 什么是艺术美.....	1
第二节 艺术美的特征.....	2
第三节 艺术美的审美功能.....	8
第四节 艺术美的审美指导.....	11
第二章 音乐艺术审美	15
第一节 什么是音乐.....	15
第二节 音乐的分类.....	16
第三节 音乐的表现要素.....	28
第四节 音乐的美学特征.....	32
第五节 如何欣赏音乐.....	34
第六节 中国音乐欣赏.....	40
第七节 外国音乐欣赏.....	46
第八节 通俗音乐欣赏.....	54
第三章 舞蹈艺术审美	59
第一节 什么是舞蹈.....	59
第二节 舞蹈的分类.....	61
第三节 舞蹈的美学特征.....	64
第四节 如何欣赏舞蹈.....	67
第五节 中国民族民间舞蹈欣赏.....	68

第六节 现代舞蹈欣赏.....	78
第四章 绘画艺术审美.....	82
第一节 什么是绘画.....	82
第二节 绘画的种类和特点.....	84
第三节 绘画的美学特征.....	87
第四节 如何欣赏绘画.....	90
第五节 中国画欣赏.....	93
第六节 油画欣赏.....	102
第五章 摄影艺术审美.....	117
第一节 什么是摄影.....	117
第二节 摄影的分类.....	122
第三节 摄影的美学特征.....	131
第四节 如何欣赏摄影.....	140
第五节 摄影作品赏析.....	144
第六章 影视艺术审美.....	150
第一节 什么是影视.....	150
第二节 影视的分类.....	152
第三节 影视的美学特征.....	154
第四节 如何欣赏影视作品.....	169
第五节 影视佳作欣赏.....	174
参考文献.....	179

第一章 艺术美学原理

第一节 什么是艺术美

美，人所追求。爱美，是人的天性。无论在生活中还是在工作中，人人都热爱美、追求美，希望自己成为美的人，这就需要美的熏陶教育。而当人类将长期在社会实践中积累的审美经验传递给下一代时，便产生了美育。美育，作为一门学科，在人的全面和谐发展中是必不可少的。它甚至也可以贯穿于一切学科之中。美育和一般的教育形式不同。美育的特征就是以美愉情、以情动人，即运用审美形象的感染熏陶作用塑造人的知情意的能力素质教育。

艺术美是美的基本形态之一，是美育的一个重要手段。它与社会美、自然美、科学美等美的形态不同。艺术美是艺术家所创造的美，是艺术作品所呈现的美，较之其他各类美的形态，它集中了美的精华。因此，艺术美所产生的感染熏陶作用是最大的，因为艺术家根据自己对社会现实的审美认识和审美理想，利用在社会生活中所体验到的丰富素材，通过审美想象，创造出“源于生活，高于生活”的、意蕴丰富、形象生动的艺术作品，为欣赏者提供审美的精神享受，并使其从中获得多方面的教益，所以艺术美的审美效果更为纯粹、突出。因此，艺术美育可以说是美育的主要实施途径，尤其在学校的教育体系中，其美育的主渠道地位和作用是其他各类课程无法比拟的。

众所周知，人是一种高级动物，有意识、有文化，能进行自由、自觉的社会实践活动。马克思指出：“动物只是按照它所属的那个种的尺

度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去。因此，人也按照美的规律来建造。”因此，人与动物的重要区别在于：人能根据任何一个种的尺度（即规律）与主体的需要和目的，进行自觉、自由的生产实践，以满足人的丰富而全面的需要。人有物质方面的需要，于是有了物质生产及物质文明的发展；人有精神方面的需要，于是有了精神生产及精神文明的发展；人有审美方面的需要，于是有了艺术生产及审美意识的进步。马克思称艺术生产是“自由的精神生产”。虽然艺术生产要受到物质生产和其他精神生产的不可避免的制约和影响，但它是最为自由的，是一种最能体现人的本质力量的、最富于创造性的生产实践。艺术生产就是艺术创造，艺术美就是艺术产品的美，就是创造美，这种创造性的美不断地推进艺术美育的发展。

第二节 艺术美的特征

一、形象鲜明

美的事物，总是具有鲜明的形象性。黑格尔说：“美只能在形象中出现。”艺术美更是如此，正如音乐、舞蹈、绘画、摄影、影视等作品都是直观的、可感受的形象。形象鲜明是艺术美的一个极为重要的特征（见图 1-1）。作为一种审美的意识形态，艺术与其他意识形态的重要区别之一，就在于它以具体、形象的感性形式显现其深刻丰富的内容。它是让人看到、

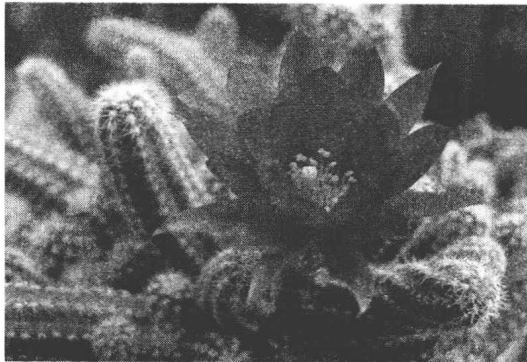

图 1-1

听到、闻到、感受到，从而在审美体验过程中同时领悟到作品所包含的某些深刻的意蕴。这种意蕴，或许包含某种清晰的哲理、明确的观念，或许是某种“说不尽、道不明”的感觉与体验，它与哲学、社会学、伦理学、经济学等理论研究所提供的逻辑结论，既是密切相关、不可分割的，又是迥然有别、不可相提并论的。艺术的内容，即意蕴，是为栩栩如生的艺术形象所拥有的，是为形象的特性所赋予的。因此，各类艺术使用的是具体生动的感性形象，离开了形象鲜明这一特征也就没有了艺术美。

二、新颖独特

如果说科学是发现，其结论是可以重复验证的，那么艺术之美就是创造之美，必须要新颖独特、不可重复。它总是要突破常规，发现或重组他人未曾发现、未曾组合、未曾体验过的新的结构或关系。所以艺术作品从内容到形式，都应当独出心裁，发他人之未发，道他人之未道。真正的艺术家所创作的任何一部作品，不仅不重复别人，也不重复自己。他总是不懈地追求、顽强地探索，竭力为社会提供独特新颖的作品。例如，在中国绘画史上有许多画马的名家，虽然他们画的都是马，却风格各异、迥然有别。如徐悲鸿画的马就以精神抖擞、意气勃发的意态见长（见图 1-2）。

图 1-2

音乐家也一样，同样是演奏小提琴协奏曲《梁祝》，不同的演奏家有不同的体会与个性。如小提琴演奏家俞丽拿、西琦崇子、盛中国、薛

伟、吕思清等都演奏过《梁祝》，但风格各异，各有创新。所以，雕塑大师罗丹说过，“拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜”，而艺术大师却总是“用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现新颖之美来”。这就要求艺术家独具慧眼，善于从普遍中发现特殊，从平凡中看到不凡。因为只有新颖独特的作品，才能提供最大限度的信息量，激发起鉴赏主体最大限度的兴趣；只有新颖独特的艺术美，才能使鉴赏主体的心理结构得到拓展与丰富。因此，勇于探索、不断创新、力求艺术美的新颖独特，是艺术家的神圣职责。

三、情感体验

艺术美是创作主体投之以生命所创造的美，因而洋溢着强烈而真挚的情感体验。可以说，情感的真挚与真诚，是艺术魅力的最重要的源泉。无论是创作还是欣赏，如果不动感情、缺乏体验，就很难创造出真正的艺术作品、获得真正的审美享受。例如，我国民族器乐曲《二泉映月》，它那如泣如诉的音调，竟感动得日本指挥大师小泽征尔双膝跪地，热泪直流……这首艺术作品之所以会有如此大的感染力，主要是其作者华彦钧（阿炳）通过此曲深刻表达了自己在旧社会底层生活中的情感经历，悲难中带着无奈，诉说中透着愤怒。我们在欣赏时深深体验到了盲人阿炳那凄凉的身世，同时引起了我们对其遭遇的无限哀怜与同情。又如，我国青海玉树大地震发生后，无数摄影艺术作品很快见诸报纸、网络，透过那一幅幅凄惨的画面、一双双渴望帮助的眼睛（见图 1-3）……我们的情感被震撼了，正是由于每一

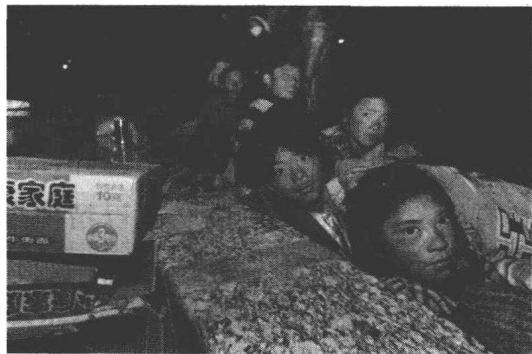

图 1-3

位作者都是怀着对生命的赞叹与关切的情感去真实拍摄的。我们在欣赏这些表达悲难之美的作品时，才真正体会到灾区人民的切身之痛，也更加深切地体会到生命的珍贵与美好。

法国雕塑家罗丹被评论家称为“以石头为表现手段的思想家”。他的作品造型精确、形象生动、意蕴丰富。罗丹认为，形象要蕴藏一种思想、一种感情，并且强调“艺术就是感情”。他把情感视做雕塑艺术的生命。美国现代舞蹈家邓肯也说：“真正的舞蹈是一种恬静的表现，它受制于内心情感的深层节奏。”由此可见，艺术离不开情感，没有情感的灌注，艺术家们就不可能在各自的领域，创造出有血有肉、栩栩如生的艺术形象。鲁迅说：“创作总根于爱。”这是对任何艺术都适用的一个准则。没有强烈的爱憎，没有火焰般炙热的情感，艺术就会丧失其生命，就会失去其美。

四、典型集中

毛泽东对艺术美与现实美作了比较，他精辟地指出：“虽然两者都是美，但是艺术作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想。”艺术美既然是现实美的加工形式，那么必然较之现实美更典型、更精美。如果把现实美比做一块璞石，那么，艺术美就是经过雕琢的美玉。现实美虽然有生动、丰富的优点，但这种自然形态的美是分散的、零碎的、粗糙的、原始的，而且往往具有偶然性。艺术美则是艺术家对现实生活中的素材加以选择、提炼、加工、制作的结果，所以较之现实美更加集中、更加典型、更具普遍性。人们在现实生活中看到一些夫妻恩恩爱爱，从他们身上能发现美，但是如果观赏了电视剧《金婚》，就会更加突出地感受到婚姻的珍贵（见图 1-4）。艺术美的典型性集中体现在艺术作品的典型形象中。例如，各种形式的“精神胜利法”，尽管在现实生活中屡见不鲜，却并

没有引起我们的强烈感受，而经过鲁迅那寥寥数言，便把阿 Q 的精神胜利法变得那么鲜明、醒目、强烈。同时在个性化的基础上，典型化过程还要坚持概括化，要使具体、个别的形象获得尽可能深广的本质内涵。

图 1-4

作为典型形象的“这个”，不仅是“个别”，而且还是“普遍”，是包含着丰富本质内容的“普遍”。由此，中外的著名艺术家都非常注重典型化方法的运用与推广。托尔斯泰在总结自己塑造艺术典型的经验时说：“假如直接根据一个什么真人来描写，结果就根本成不了典型，只能得出某个个别的、例外的、没有意思的东西。而我需要做的恰恰是从一个人身上撷取他的主要特点，再加上我所观察过的其他人的特点。那么这才是典型的東西。”拜伦说：“即使画家画了一个名城，或名山或其他自然风景，他也一定运用取景、光、影、距离等手法加强原来风景的美点，掩饰它的缺点。”这里所说的加强美点、掩饰缺点，都是典型化过程中的具体操作方法。无论西洋画还是中国画，无论音乐还是舞蹈，都离不开典型化过程。音乐作为一种表情艺术，似乎比较特殊，其实也不例外。因为并非任何情感都能进入音乐世界，而只能是经过提炼了的、具有某种普遍意义的情感才能引起众多人的情感共鸣。小提琴协奏曲《梁祝》表现了梁山伯与祝英台的凄美爱情悲剧，而体现的却是许多人所共有的人生感受。

总之，没有典型集中，任何作品都收不到“以一当十”的艺术效果；任何真正美的、经得起历史检验的作品，都是艺术家自觉或不自觉地按照艺术典型化的要求创作出来的具有典型意义的作品。

五、理想创造

黑格尔认为，现实美是有缺陷的，艺术美则能弥补其缺陷，成为一种理想的美。他说：“理想是本身完满的美，而自然则是不完满的美。”拉斐尔在画描绘林泉女神的作品《迦拉丹》时，就曾慨叹意大利美女太少，因为生活中的具体人物总是可以找出一些毛病的。于是，他只好“按照自己心目中的形象”来画。这样画出来的艺术形象，果然比现实中的具体形象更理想，因而也更美。艺术不能没有理想，不能没有主体的愿望与要求的体现。因为艺术与科学的不同，就在于它既受现实生活的制约，又有创造的自由，创作主体能通过虚构与想象，创造出带有主观理想色彩的、艺术的形象体系。

艺术美的理想创造，首先体现在作者强烈的爱憎感情上。爱与憎反映了作者的所是与所非，体现了作者对某种理想的追求。八大山人朱耷所绘的花、鸟、草、木、鱼、石，就寄寓着明末遗臣对明朝覆没的哀痛和对统治者的愤懑。他所画的鱼、鸭，往往有“白眼向人”状；他所画的鸟类，往往有股倔强悲愤的狂态；他所画的山水，则每每荒寒萧疏、淡泊空灵。这些都体现了画家在特定历史环境中的爱憎感情与理想追求。郑板桥在品评朱耷的作品时说：“横添竖抹千千幅，墨点无多泪点多。”可谓慧眼独具，品到了作品的深邃之处。

艺术美的理想创造还体现在作者对美的愿望的追求上。如小提琴协奏曲《梁祝》的再现部“化蝶”就体现了作者对梁祝爱情的同情及对“真、善、美”的向往。

总之，形象鲜明、新颖独特、情感体验、典型集中与理想创造，是

创作主体根据社会现实生活重新创造出来的艺术美的基本特征。这些特征相互交织，不可分割，虽然不同的艺术形象或侧重于某一特征，但都不能排斥其他特征。全面而辩证地把握艺术美的本质特征以及它们之间的相互关系，对于艺术美的创造与欣赏是至关重要的。

第三节 艺术美的审美功能

艺术美是艺术作品的美，所以艺术美的审美功能是以审美为中介的艺术作品的综合功能。作为一种特殊的意识形态，艺术具有区别于其他意识形态的审美属性。这种审美属性能激发人们的情绪，使人们产生对自然、社会和人生的特殊感受（即审美感受），并且根据个人的审美理想作出美与丑的情感判断，激发起对美的崇尚、对丑的憎恶，从而达到陶冶人的性情、服务于社会发展与人类进步的目的。艺术美的功能是以审美为基础的，其主要功能可以归纳为以下四个方面。

一、愉悦娱乐功能

艺术美的特殊功能就在于它能给人以感官的愉悦与精神的享受。其他门类的意识形态对人的作用主要是“耳提面命”式的，它们往往以“事实”逻辑来征服人的理智，使人服从与接受。哲学、伦理学、社会学、经济学等等无一例外。唯独艺术，是依靠直观的形象，弥漫的情感来吸引观赏者、感动观赏者。它不是告诉人什么知识、要求人接受什么真理，而是让人激动、令人陶醉、使人愉快，从而在审美享受过程中获得艺术功能系统的综合作用。娱乐与愉悦是艺术功能的突出标志。

对此，中外学者早有认识。贺拉斯说：“寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。”这一观点沿用至今，一直为人们所津津乐道。中华民族历来有“乐教”的传统。儒、道、释三家美学虽然有不同的侧重点，但都很注重艺术的愉悦特点。无论是孔孟还是老庄，都非

